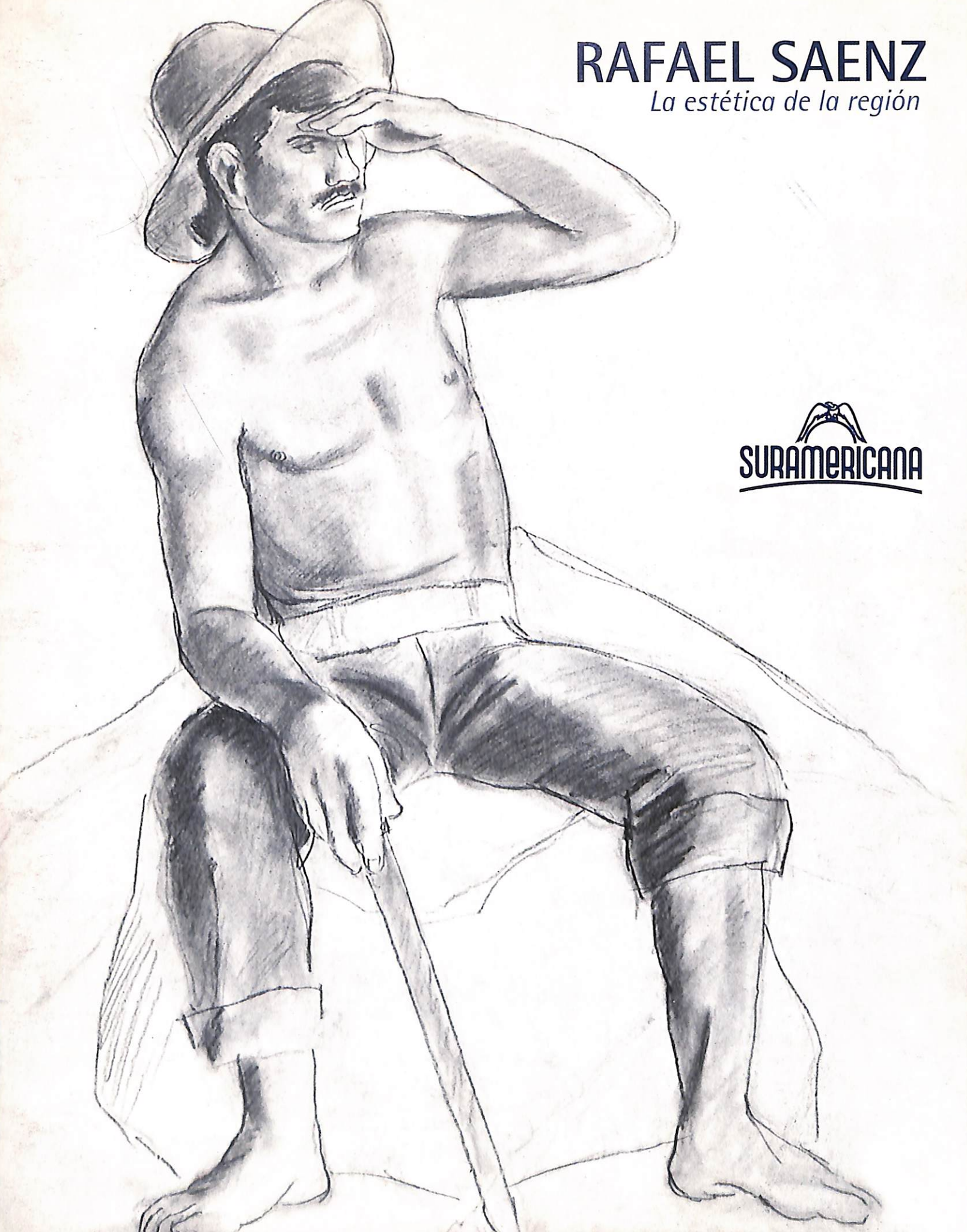
RAFAEL SAENZ

La estética de la región



SURAMERICANA

CMAMM-3
002
2001

RAFAEL SAENZ

La estética de la región

Textos:
MIGUEL ESCOBAR CALLE

En esta exposición el curador Alberto Sierra posibilita propuestas para "leer" la obra del Maestro Sáenz de manera distinta a lo acostumbrado.

Una es mirar el proceso mismo. Se descubre entonces que para Sáenz el dibujo es, ante todo, un medio. Al esculcar la intimidad de su producción aparece una inusitada cantidad de dibujos los cuales, a pesar de la indudable calidad y la decantada técnica, son tenidos por el artista como trabajos previos, bocetos, esbozos, que le sirven de base para sus óleos y acuarelas. Es por eso que sólo se encontró, entre cientos de dibujos, uno terminado. Si a esto añadimos que nunca los exhibió, se deduce entonces un peculiar respeto de Sáenz por el proceso mismo y por el manejo del dibujo como técnica al servicio de la obra final.

Mostrar estos bocetos es, entonces, abrir a la mirada esa parte "*privada*" del proceso, que era vital para él, pero que nunca mostró ni utilizó como obra conclusa. Y es descubrir el riguroso cuidado con que planeaba y diseñaba cada obra.

Otra perspectiva que propicia esta exposición es descubrir la coherencia y unidad temáticas en la obra de Sáenz. El mismo artista, hacia 1970, alegó que no fue formado en las escuelas y academias (Instituto de Bellas Artes, Academia de Cranbrook, Instituto de Artes de Chicago), allí, insiste, sólo asistió a cursos de pintura. ***"He sido formado, artísticamente, en y por el medio geográfico en que nací y he vivido".*** *Y añade* ***"escogí el lenguaje plástico con el cual me he expresado, por convicción y, además, por una fe profunda me he mantenido fiel al mismo".***

Por eso en la obra de Sáenz se puede notar un orden interno, que cobija los diferentes géneros que trajinó: bodegón, paisajes, retratos, temas cotidianos, temas políticos, asuntos religiosos. Se encuentra en todos ellos una serie de constantes: su pintura es plácida, tiene un carácter lírico, con cierta dosis de ternura que persiste aún en sus obras de denuncia política, pues en éstas la imagen de la patria es concebida como un símbolo femenino, una figura humana que ***"entra en contacto afectivo con el hombre real".*** El mismo afecto, la misma tierna calidez, que encontramos en sus cuadros de temas cotidianos está en sus bodegones y en sus paisajes.

Otra constante es lo provinciano. (Así lo entendió también Fernando Botero, su discípulo). Partir de lo local y hacerlo trascender, con validez plástica y estética. ***"Antioquia ha sido mi tema*** –dijo Sáenz más de una vez-. ***He tratado de dejar plasmado plásticamente mi amor por estas tierras".*** De allí que, por ejemplo, su temática de grupos campesinos la traslade con toda naturalidad a los religioso y pinte *natividades, pesebres* y *últimas cenas* donde los personajes y los espacios son recreaciones de lo regional.

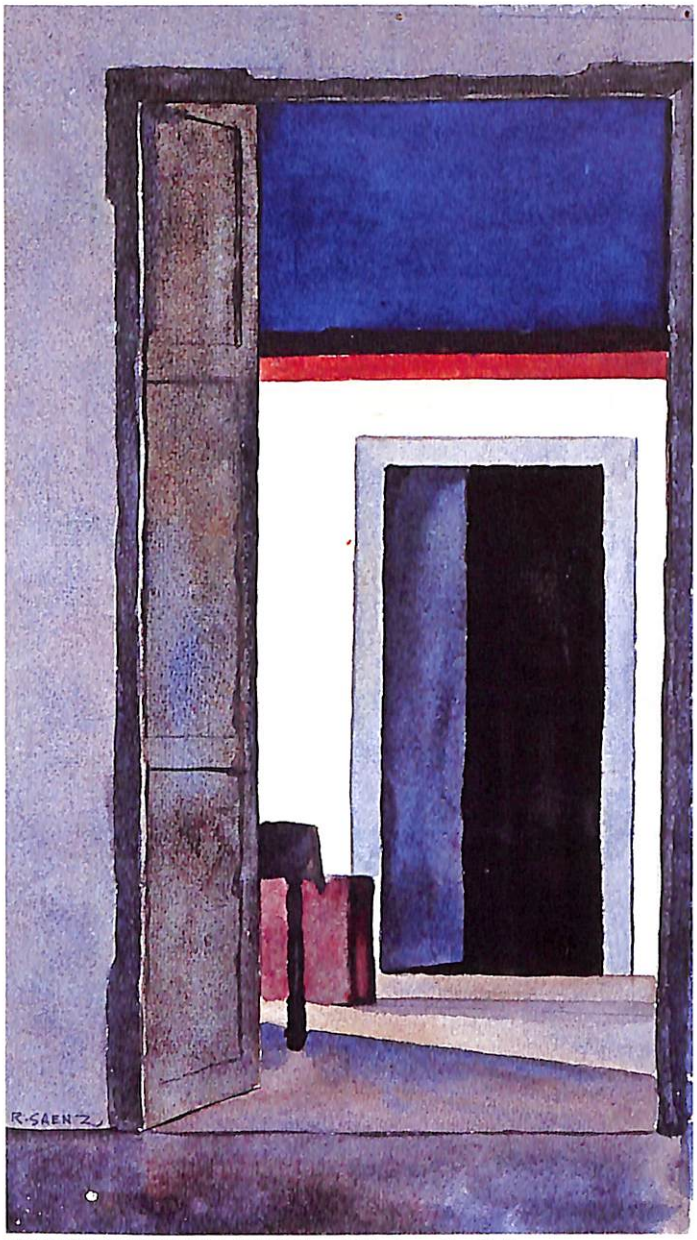
En Sáenz siempre se encuentra una cercanía a hechos y lugares muy concretos: bodegones íntimos, paisajes urbanos identificables, paisajes rurales y evocadores, las plazas de los pueblos, la familia, los retratos de sus alumnas. Esa amabilidad termina por convertirla en una anécdota y aparecen entonces las muchachas en el Astor, la pianista de Bellas Artes, las colegialas o la piscina del Club Campestre.

Con el tema campesino pasa igual: los bebedores, los jugadores, los tenderos, configuran una imaginería basada en fenómenos reales que señalan siempre esa relación con el otro. Aquí cabe una anécdota: Cuando Botero conoció el cuadro de los *"Jugadores de Cartas"*, le dijo: *"usted aquí encontró una veta".* Así lo intuyó Sáenz pues en *"Los Jugadores"* reunió una anécdota, una idea y un hecho de relación social, amable, de entraña campesina.

De allí su peculiar manera de plasmar los temas religiosos: traslada la escena solemne *(la última cena, el nacimiento de Cristo,* etc.) a la escena campesina y, en algunos, el paisaje de fondo son las montañas o los pueblos de Antioquia. Sáenz, pues, asume las ideas y los motivos religiosos y los asemeja con la vida campesina.

Otro asunto en su pintura es el símbolo de la Mujer, como prototipo emblemático no sólo de lo familiar y lo cotidiano sino como generadora: es ella quien genera los ríos, la neblina, los pueblos. Es la imagen de Antioquia, la protectora del pueblo frente a la violencia.

La pintura de Rafael Sáenz puede percibirse como un todo integral y coherente, que podemos mirar de manera progresiva: Los bodegones, la casa, el paisaje urbano, el rural, el social, la obra religiosa, el mito de la Mujer generatriz. Pero también se puede concebir a la inversa, si interpretamos las palabras del propio artista: ***"Mi ilusión es pintar los pueblos, primero desde lejos... e irme acercando".***



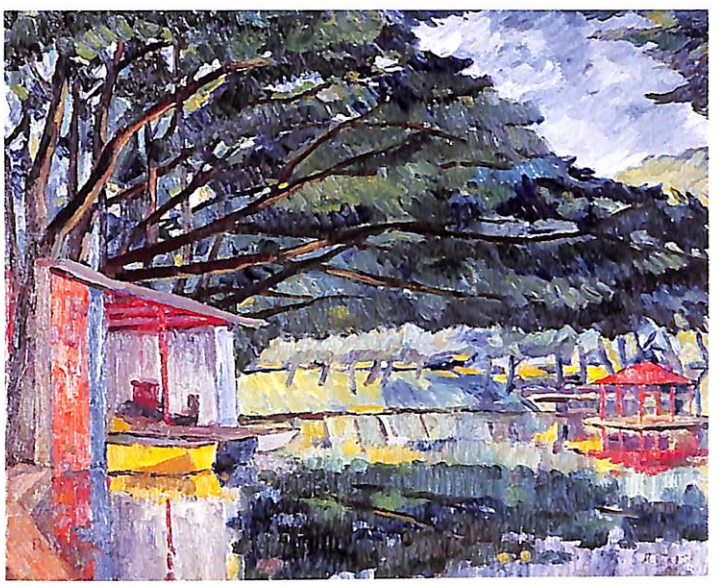
INTERIOR CON PUERTA ABIERTA. *c. 1958. Acuarela. 38x21 cms.*

BODEGÓN CON VINO Y MANZANAS. *c. 1950. 42 x 52 cms.*

BODEGÓN CON JARRA NEGRA. *c. 1960. Óleo sobre triplex. 53 x 58 cms.*

BODEGÓN DE LAS PERAS Y FONDO AZUL. *c. 1950. 43.5 x 55.5 cms.*

LA PLAYA. *1952. acuarela. 38 x 53 cms.*

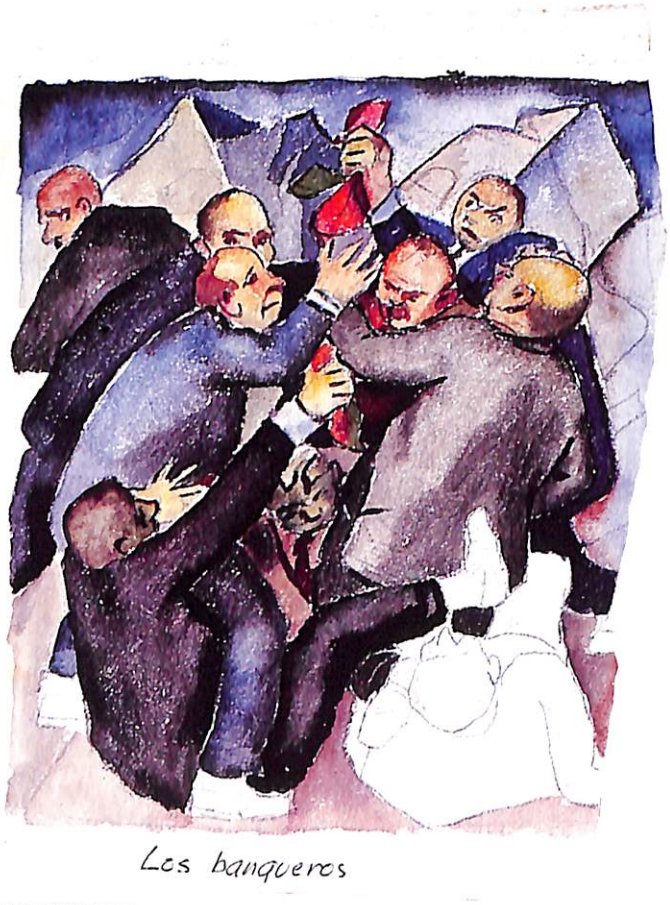


EL LAGO DEL BOSQUE. *1958. Óleo sobre lienzo. 55 x 68 cms.*

TIERRAS COLORADAS. *s f. óleo sobre lienzo. 55.5 x 76.5 cms.*

MERCADO CAMPESINO. *1950. Acuarela. 55.5 x 64 cms,*

AGUACATERAS. *c. 1958. óleo sobre lienzo. 88.5 x 118.5 cms.*

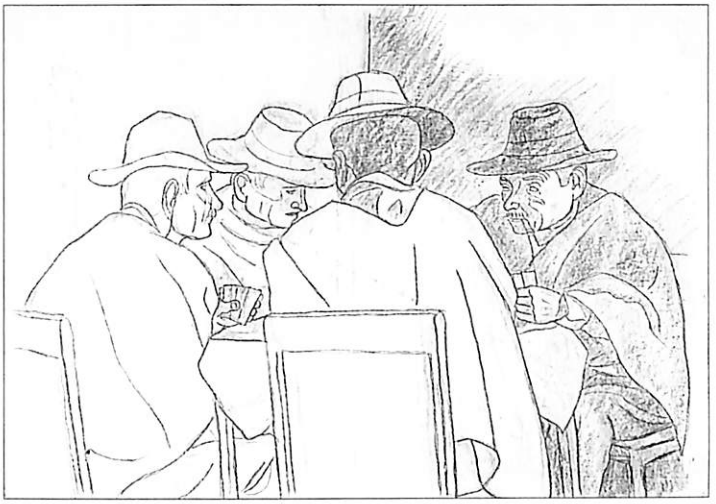


LOS BANQUEROS. *s f. Acuarela. 24 x 19 cms. Fragmento.*

ANTEPROYECTO MURAL. *1950. Acuarela. 73 x 54 cms.*

CUARTETO DE CÁMARA. *c. 1960. Pastel 48 x 48 cms.*

JUGADORES. *s f. Lápiz y humo de pez. 56 x 78 cms.*



JUGADORES. *s f. Lápiz y humo de pez. 56 x 78 cms.*

JUGADORES DE TUTE CON VELA. *s f. Lápiz y humo de pez. 56 x 75 cms.*

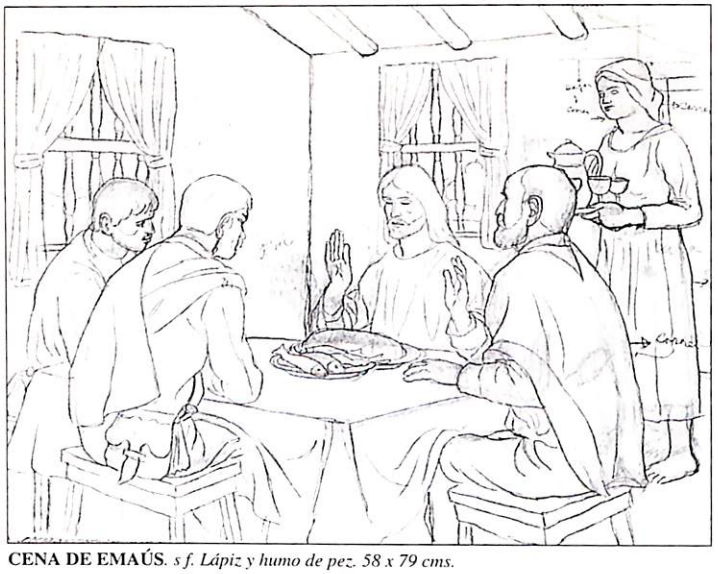
BEBEDOR DE CERVEZA. *s f. Lápiz y sanguina. 57 x 80 cms.*

BEBEDORES DE SACO. *s f. Lápiz y humo de pez. 57 x 78 cms.*

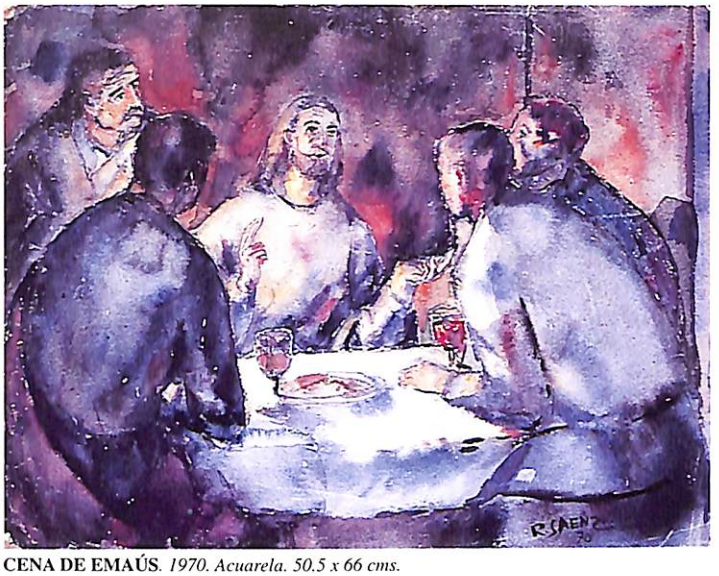
JUGADORES DE TUTE. *s f. Lapiz y humo de pez. 57 x 78 cms.*

BEBEDORES. *s f. Lápiz y humo de pez. 57 x 78 cms.*

JUGADORES DE CARTAS. *s f. Lápiz y humo de pez. 57x78 cms.*

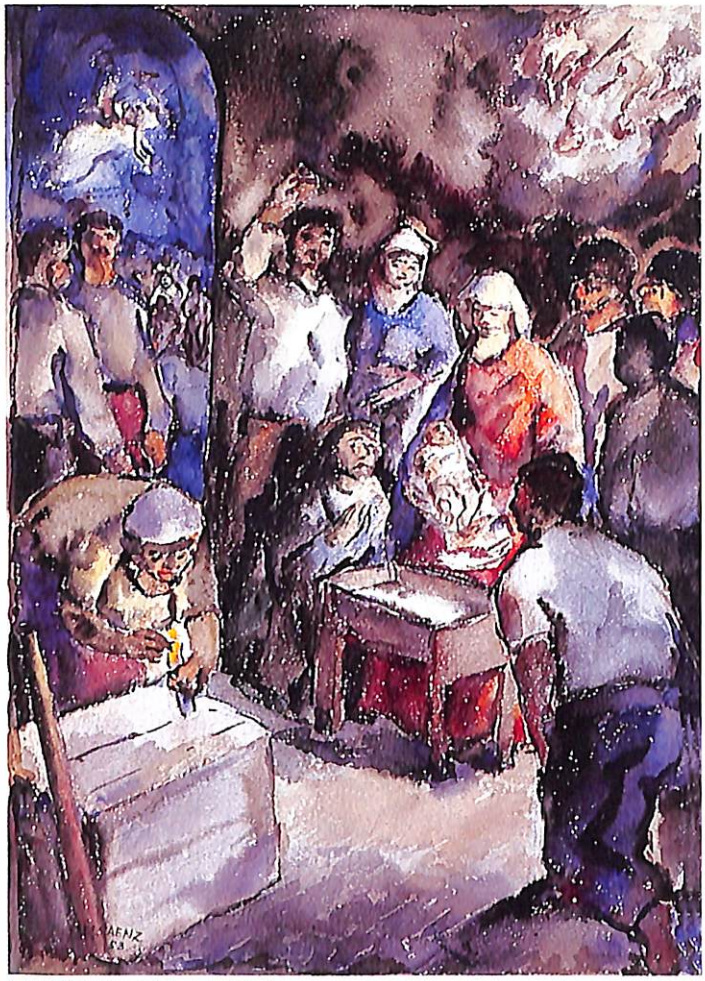


CENA DE EMAÚS. *s f. Lápiz y humo de pez. 58 x 79 cms.*



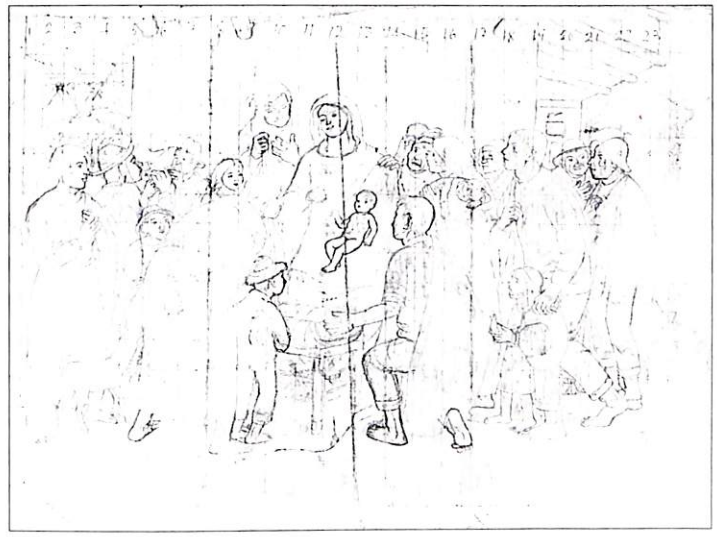
CENA DE EMAÚS. *1970. Acuarela. 50.5 x 66 cms.*

TOBÍAS Y EL ÁNGEL RAFAEL. *s f. Lápiz y humo de pez. 60 x 80 cms.*



NATIVIDAD. *s f. Acuarela. 53 x 38 cms.*

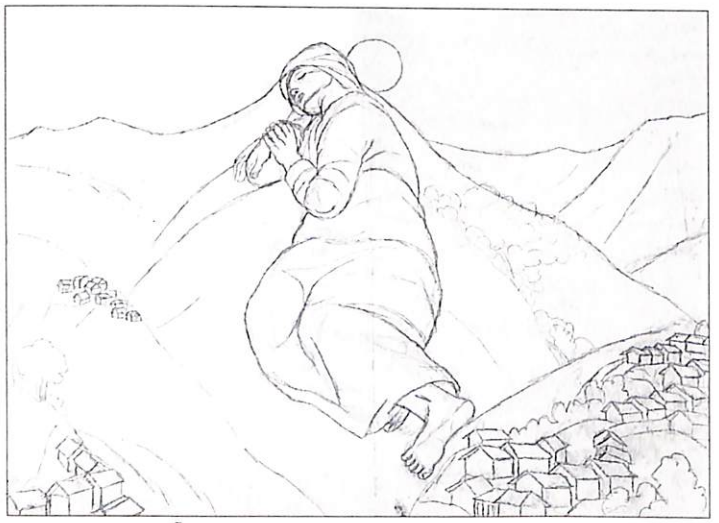
NATIVIDAD. *s f. Lápiz y humo de pez. 58 x 76 cms.*



NATIVIDAD. *s f. Lápiz y humo de pez. 58 x 79.5 cms.*

IMAGÉN DE ANTIOQUIA. *s f. Lápiz y humo de pez. 60 x 80 cms.*

GRAN MATERNIDAD CREADORA DE PUEBLOS. *c. 1970. Lapiz y humo de pez. 57.5 x 77.5 cms.*



MUJERES MONTAÑA. *s f. Lápiz y humo de pez. 57 x 76.5 cms.*

GRAN MATERNIDAD CREADORA DE PUEBLOS. *c. 1970. Acuarela. 58x76 cms.*

SUEÑO NOCTURNO. *s f. Lápiz y humo de pez. 55.5 x 75 cms.*

1910 ENERO 29. Nace en Medellín. Es el menor de 11 hijos del médico legista José Sáenz Montoya y de la dama rionegrera Susana Moreno Zuloaga.

1926 ENERO. Ingresa a la Escuela de Pintura, Dibujo y Escultura del Instituto de Bellas Artes de Medellín. Sus profesores fueron el maestro Humberto Chaves (primer semestre de 1926 y años 1927 y 28); el belga Georges Brasseur (julio de 1926 a mayo de 1927), hábil profesor de óleo; y el alemán Kurt Lahs (1928 a marzo de 1930), este último –según palabras del propio Sáenz- *"un maestro en el estudio del bodegón"*. También recibió clases de modelado y escultura con Bernardo Vieco en 1929.

1937-1938 Estudia música en el Instituto de Bellas Artes.

1944 ENERO 7 – FEBRERO 7. Como una disidencia del fracasado IV Salón Anual de Artistas Colombianos, se realiza la Exposición de los ***Artistas Independientes***, comandados por Pedro Nel Gómez, en los salones de la Exposición Nacional de Medellín. Sáenz presenta seis acuarelas, realizadas en 1942 y 1943.

ENERO. Nombran a Pedro Nel Gómez Director de la Escuela de Pintura y Escultura del Instituto de Bellas Artes de Medellín y se vincula Sáenz como Profesor de Pintura, con un sueldo de $ 90 por dictar 36 horas de clases a la semana.

JULIO. Participa con 18 obras en la ***Exposición de Pintores Antioqueños*** que se efectúa en los Salones del Conservatorio de Música de Cali.

1945 ENERO – AGOSTO. Continua vinculado al IBA como profesor de Dibujo y Pintura, con un salario de $ 150.

OCTUBRE. Viaja a Estados Unidos. Estudia un semestre en la Academia Cranbrook en Ann Arbor (Michigan) y se traslada al Instituto de Arte de Chicago. Recibe influencia de la pintura del norteamericano Thomas Hart Benton.

1946 A comienzos de ese año participa en el ***Salón Exposición Maywood***, cerca de Chicago y obtiene Primer Premio en Acuarela.

SEPTIEMBRE. Exposición "***12 Acuarelas de Rafael Sáenz***" en el Museo de Zea de Medellín. Son obras "*ejecutadas en Chicago y sus alrededores a fines de 1945 y en la primera mitad de 1946*". Es su primera muestra individual.

1947 De Chicago viaja a México y estudia pintura mural en la Escuela Libre. En Ciudad de México se encuentra con Ignacio Gómez Jaramillo, quien por esos años ejercía un cargo diplomático y estudiaba muralismo. Regresa a Medellín hacia octubre de ese año.

1948 JULIO 23 A AGOSTO 10. Participa en el ***Segundo Concurso-Exposición de Pintura***, organizado por la Sociedad Amigos del Arte de Medellín. Presenta cuatro obras y obtiene el Primer Premio en óleo con su "Entierro Campesino".

1949 Funda ***Academia Particular de Artes Plásticas.*** Temporalmente Gabriel Posada Zuloaga se vincula como profesor. Entre los primeros alumnos de Sáenz figuran Paulina Posada de Escobar, Fanny Arango y Fernando Botero.

MAYO. Participa con tres óleos y una acuarela en el ***Concurso-Exposición de Pintura Tejicóndor de Medellín.***

En el mismo mes participa también en el ***Salón de Artistas Antioqueños*** que organiza Extensión Cultural de la Universidad Nacional en las Galerías de Arte de Bogotá. Allí presenta "*Mujer*" (óleo) y "*Duelo*" (acuarela).

OCTUBRE 7. Inaugura su exposición "Acuarelas" en el Museo de Zea con 70 obras.

DICIEMBRE. Contrae matrimonio con la dama Amparo Arango de la Cuesta.

1950 JUNIO. Se reabre la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Bellas Artes de Medellín (había estado clausurada desde enero de 1946), al incorporar al IBA la academia particular de Sáenz. En el período 1950-1956, durante el cual Sáenz ejerce como director y profesor, sus principales alumnos fueron: Aníbal Gil, Lola Vélez, Carlos Martínez, Rodrigo Callejas, Argemiro Gómez, Augusto Rendón y Olga Yepes de Castaño. Y durante 1950 Fernando Botero, quien de manera ocasional asistía a clases, pero con frecuencia visitaba a Sáenz para consultas y correcciones.

OCTUBRE. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín organiza en el Palacio de Bellas Artes la exposición colectiva "***Salón de Artistas Antioqueños***". Sáenz presenta dos óleos y una acuarela.

1951-1953 Trabaja publicidad (vallas y diseños) para la Compañía Colombiana de Tabaco y luego en el Departamento de Arte de Fabricato, haciendo diseños para telas y estampados.

1951 MAYO. Presenta tres obras, óleo, pastel y acuarela, al ***Segundo Concurso-Exposición de Pintura Tejicóndor.***

DICIEMBRE 22 A ENERO DE 1952. Con motivo del Centenario de Manizales, se efectúa en la Biblioteca Municipal de esa ciudad una colectiva titulada "***Exposición de Pintores y Escultores de Antioquia***", en la cual participa.

1952 AGOSTO. Participa en el ***IX Salón Anual de Artistas Colombianos***, con sede en la Biblioteca Nacional de Bogotá, con las obras "*Anunciación*" y "*Cristo y los discípulos*".

1953 MARZO 31. Nace su hijo Marco Aurelio, quien también se dedicará al arte.

1955 FEBRERO – MARZO. Se inaugura la Sala de Arte de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín con "***Exposición Colectiva de Pintores Antioqueños***". Sáenz presenta "*La Colegiala*" (pastel) y "*Flores*" (acuarela).

1956 Para la remodelación de la Capilla del Cementerio de San Pedro (Agustín Goovaerts, arquitecto), el maestro Sáenz pinta el tríptico al óleo del altar que representa a la Virgen del Carmen y el Purgatorio, diseña los vitrales y así mismo diseña y moldea los altorrelieves en bronce para la fachada, fundidos por Jorge Marín Vieco.

OCTUBRE. "***Primer Salón de Artes Plásticas de Antioquia***", organizado por la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia, seccional Antioquia. Exhibe "*El Rezo*" (1948) y dos obras más.

1957-1959 ***La Casa de la Cultura de Medellín*** se convierte en ***Instituto de Artes Plásticas*** mediante Decreto 31 de 1957. Sáenz es nombrado Director del Instituto y Profesor de Pintura.

OCTUBRE. Exposición individual "***Oleos, Acuarelas, Pasteles***" en el Museo de Zea de Medellín.

1958 JULIO. Exposición "***Sáenz – Gil***", con Aníbal Gil, bajo la curaduría de Leonel Estrada. Club de Profesionales de Medellín. Sáenz exhibió 45 obras, entre óleos y acuarelas.

OCTUBRE. Se realiza el ***Segundo Salón de Artistas Antioqueños*** en el Museo de Zea de Medellín. Obtiene el Segundo Premio en Pintura al Oleo con "*Barequeras*".

1960 JULIO. Participa en "***Salón de Arte Contemporáneo***". Museo de Zea, Medellín.

OCTUBRE. "***Oleos, Acuarelas, Pasteles***", exposición individual en el Museo de Zea de Medellín.

1964 ENERO. Al anexarse el Instituto de Artes Plásticas a la Universidad de Antioquia, Sáenz se vincula como profesor de medio tiempo. Dicta *Pintura Avanzada y Teoría del Color*. Permanece hasta 1969.

JULIO – AGOSTO. Individual en la galería "*Exposición La Playa 43 - 17*" de Medellín. Presenta óleos, acuarelas, pasteles y grabados.

1965 FEBRERO. Participa en el ***Concurso de Bocetos para el Mural del Banco de Bogotá, sucursal de Medellín***. El jurado otorga Primer Premio, de $ 5.000 c/u, a los proyectos de Aníbal Gil y de Ignacio Gómez Jaramillo. Y el Segundo Premio, de $ 2.500, a Rafael Sáenz.

MARZO. "***Acuarelas***", muestra individual en el Centro Colombo Americano de Medellín.

1973 FEBRERO. Para la inauguración del Edificio Coltejer en Medellín, efectúa la exposición "***Acuarimántima***" con 88 acuarelas.

1975 Participa en la exposición "***Paisaje 1900 – 1975***", organizada por el Museo de Arte Moderno de Bogotá.

OCTUBRE – NOVIEMBRE. "***Festival de la Acuarela***", individual en el Centro Colombo Americano de Medellín. Expone 60 obras (óleos y acuarelas).

1977 AGOSTO – SEPTIEMBRE. Individual en las Salas de la Casa del Ingeniero, Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI). Medellín. Exhibe 16 acuarelas.

1978 Con motivo del Décimo Aniversario de la Fundación del Instituto de Integración Cultural Quirama, se realiza exposición conjunta de la ceramista Roxana Mejía y el maestro Sáenz. Este exhibe 11 obras.

1979 MARZO."***Acuarelas***", exposición individual en las Salas de Arte del Centro Colombo Americano de Medellín. Exhibe 45 acuarelas.

DICIEMBRE. En el almanaque de la Compañía Central de Seguros de Bogotá, reproducen su óleo "*Natividad*" (1963) y su acuarela "*El tumulto*" (1950).

1980 ABRIL. Dona 50 obras suyas, entre óleos y acuarelas, a la Casa de la Convención en Rionegro.

JUNIO – JULIO. "***Los Sáenz. Pequeñas obras maestras de la pintura***". Exposición conjunta con su hijo Marco Aurelio Sáenz Arango, 50 obras, en la Galería de Arte Autopista de Medellín.

1981 MAYO – JUNIO. En la exposición "***10 Maestros Antioqueños***", organizada por la Cámara de Comercio de Medellín con la curaduría del pintor Jorge Cárdenas, se exhiben "*Adán y Eva*" (óleo) y "*Natividad*" (acuarela, 1969).

SEPTIEMBRE. Denuncia en la prensa que la donación que hizo a Rionegro está descuidada, sin enmarcar, carece de fichas y está afectada por la humedad.

1982 MAYO. Roban su óleo "*Adán y Eva*" de la Casa de la Convención en Rionegro. La obra es recuperada pocos días después. A causa del robo, y el descuido y maltrato de la colección, el pintor Jorge Cárdenas y el maestro Sáenz rescatan las obras y las reintegran a la colección del autor en Medellín.

NOVIEMBRE A ENERO DE 1983. "***Acuarelas religiosas y profanas***", exposición individual en el Salón XX del Banco de Colombia en Medellín, con 27 obras.

1983 La empresa textilera INVATEX publica el libro ***Muestra pictórica de R. Sáenz***, con textos de Amparo Arango de Sáenz y Jesús Alberto Misas.

1985 MARZO – ABRIL. El Museo de Antioquia coordina y presenta la muestra "***Retrospectiva de Rafael Sáenz***", con 90 obras, que incluye óleos, acuarelas, bocetos para murales y bocetos para los vitrales de la Capilla del Cementerio de San Pedro.

ABRIL – MAYO. Bajo el título de "***60 Años con el Arte***", se exhibe en la Universidad de Medellín la exposición retrospectiva organizada por el Museo de Antioquia.

1986 NOVIEMBRE – DICIEMBRE. "***Imágenes de Antioquia***", muestra individual de óleos y acuarelas en el Banco Ganadero de Medellín.

1988 El periódico **El Mundo** de Medellín le otorga el ***Premio Mundo de Oro*** como reconocimiento a su obra artística y a su labor docente.

1990 MAYO – JUNIO. Exposición individual en la Cámara de Comercio de Medellín, con 55 obras.

1991 NOVIEMBRE – DICIEMBRE. "***La ciudad y las mujeres en la obra de Rafael Sáenz***", exposición bajo la curaduría de Alberto Sierrra. Suramericana de Seguros, Medellín.

1992 El Instituto de Bellas Artes de Medellín le otorga la "***Medalla al Mérito IBA***" y la Gobernación de Antioquia lo condecora con el ***Escudo de Antioquia***.

MAYO. Exposición individual en la Sala de Arte de la Biblioteca Central. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín.

1993 OCTUBRE – DICIEMBRE. En la exposición "***Frente al Espejo. 300 años del Retrato en Antioquia***", organizada por el Museo de Antioquia, se presentan varios de sus excelentes retratos femeninos en acuarela.

1996 JULIO. La empresa Química AMTEX S.A. publica el libro ***Rafael Sáenz Moreno, Maestro y Pintor***, con textos de Ofelia Luz de Villa y presentación de José Gutiérrez Gómez.

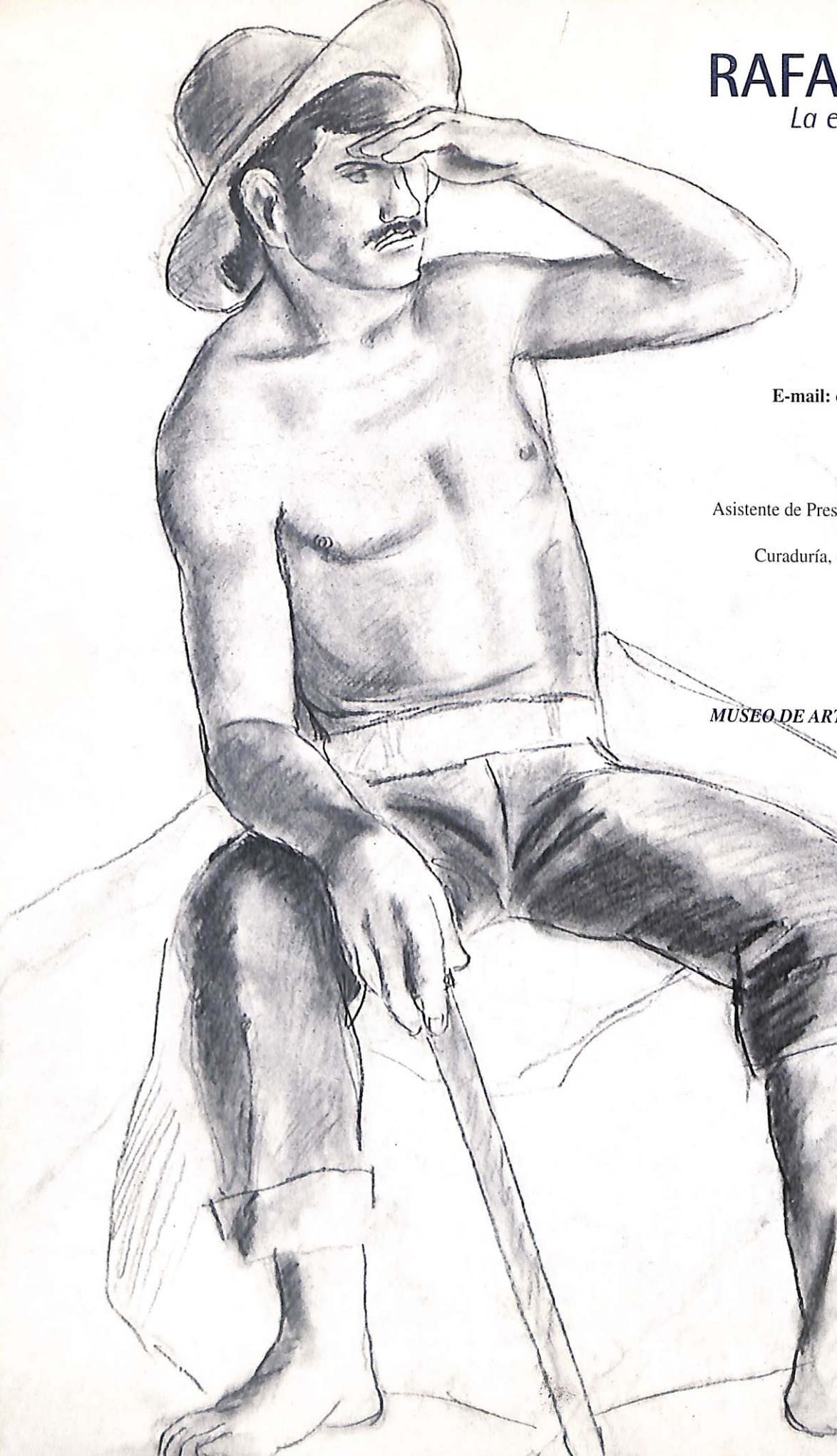
1997 NOVIEMBRE - DICIEMBRE. En la exposición antológica "***Poesía de la Naturaleza. Una visión del paisaje en Antioquia***", patrocinada por Suramericana de Seguros, se exhibieron 12 obras de Sáenz. La exposición se presentó también en la Biblioteca Luis Angel Arango de Bogotá en 1998.

1998 ENERO 30. Muere en Medellín. Dejó inéditos un estudio sobre Teoría del Color y una cartilla sobre la enseñanza del dibujo para niños de primaria y secundaria. Y, al parecer, también un estudio sobre el "*Cristo del Perdón*" del Maestro Francisco A. Cano.

Elaborada por:
MIGUEL ESCOBAR CALLE.

SALA DE ESTUDIO
03327

C MAMM-3
002
2001



RAFAEL SAENZ

La estética de la región

Marzo - Abril de 2001

SURAMERICANA

Carrera 64b Nº 49A-30
Tel: 260 21 00
E-mail: cultural @suramericana.com.co
Medellín Colombia

Coordinación general:
CONSTANZA DÍEZ ZULUAGA
Asistente de Presidencia, Suramericana de Seguros

Curaduría, dirección general y diseño gráfico
ALBERTO SIERRA MAYA

Textos y cronología:
MIGUEL ESCOBAR CALLE.

Coordinación de la exposición
MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLÍN

Fotografías:
JORGE MONTOYA Y ARCHIE

Preprensa
LA PRE

Impresión
SERVIGRÁFICAS LTDA.